

就要不一样 Just be different

白晓宇 Bai Xiaoyu

很久以前就看过王受之先生写的一篇文章，其中谈到了美国的大学。说美国60多个院校中没有一所学校的系统是一样的。设计是和市场的、社会密切联系的活动，并且是一个服务性的行业，别说全国一个系统，就是一个城市几个学校共用一个系统都不合适。所以每所学院都针对自己的需求和具体情况，有自主的教学体系和培养目标。

比如罗德岛设计学院的家具设计专业，他们和市场还有企业结合很紧，专门培养设计师的。每年很多大的设计公司，大的家具公司都会来这里挑选优秀的学生。而学生的一个课堂作业也有可能被选中成为第二年市场上的商品。学校提供非常丰富的市场资源，比如学生做软家具所需要的布艺什么的就有专门的公司赞助，其它的材料也有不同的公司提供。来这里读书的学生目的很明确，就是毕业以后做个设计师，而且是很成功的设计师。他们的作品会成为商品，走进千家万户。

而麻省州立大学的家具设计专业的侧重点就不是工业化大生产，他们培养的就是有特色有个性的艺术化设计师。这里学生的作品不是以功能、结构为主，而是从不同材料、概念入手，即你自己想要表达什么就表达什么，最后呈现的家具的形态万千、非常独特。但一般都不能批量化生产，属于小众产品。所以这里学生的作品基本都是通过画廊展览，然后有藏家购买。学校和很多画廊有密切的联系，教授会提供画廊的联系方式，学生可以先把自己的作品发给画廊，如果画廊觉得很好就可以在画廊寄卖。

中国现在有家具设计专业的大学并不是很多。广州美术学院，地处富裕的珠江三角洲，附近是中国最大的家具制造基地。所以他们和厂家结合很紧密，学生的课堂作业可能就是为一家家具厂设计家具并投入生产。顺德职业

技术学院，他们的目的就是培养技术型人才，毕业的学生可以马上为家具厂所用。四川美术学院从2006年开设了家具专业，迄今已经6年了。这6年来我们从无到有，一步步的研究摸索发展，希望能找到具有我们自身特色的专业侧重点。结合国内外的成功案例和学院的优势，觉得应该发展以艺术家具为主要特色的家具专业。

艺术家具在国外的影响

近几年来，新兴艺术流派大行其道，许多设计师设计的家具也登堂入室，被冠名为“实用性雕塑”（Functional Sculpture），从此身价百倍。其中最出名的例子可能就是布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉。据有关报道称，朱莉、皮特两人曾在巴塞尔举行的迈阿密设计博览会（Design Miami Fair）上花50多万美元购置艺术家具。其中包括一张价值29.3万美元的大理石桌子，一块用铝线织成的挂毯，以及一张扎哈·哈迪德设计的漆金玻璃纤维沙发。

看来家具也会像艺术品一样步入名家富豪们收藏的行列。受此影响，纽约佳士得将于今年秋季，推出全球首场“当代设计”（Contemporary Design）拍卖会，拍出30件由当代艺术家和设计师设计的艺术家具。其中包括伊朗籍建筑师扎哈·哈迪德设计的聚氨酯餐桌，以及以色列籍设计师罗恩·艾拉德设计的不锈钢沙发等等。

案例一：

世上的架子都该是平的？光滑的餐桌才符合文明人的用餐礼仪？厌倦了工业化的流水线，Dzmitry Samal的试验化家具理念让人耳目一新。于是我们开始相信，斗室什物之趣，可以广阔，甚至升华——艺术不是曲高和寡，只要善于发现细节，并勇于卷起袖子创新实践，这份体验艺术的乐趣常会让你惊喜连连。

Dzmitry Samal通过他的“Human Furniture”系列家具淡定地表达了自己对人体艺术的喜爱以及调侃。他的幽默和“就不让你看全”的性感必杀技，于是本来平常的家具，却造就出了介于家与艺术馆之间的震撼气场。“Human Furniture”系列包括了衣柜、镜子、茶几、椅子等，金属构架、柔软塑性合金与部分皮质构成表层，光泽动人，尤其是镶嵌有男性身体的衣柜，瞬间竟有远古、当下及未来的冲击视觉力。用作者自己的话来说：“我在设计上融合了未来主义和复古风格两种艺术风格，所以我称之为‘新复古未来主义’——要知道我是传统创作风格的支持者，但是我用现代的方式思维，并能够善于运用技术手段，然后将过去的经验和遗产融会在未来的设计理念当中。”

而另外一个“Parallel World”系列中的书架，或者说这款他设计的“墙”，更颠覆了我们关于传统家具的概念。与其说这是一系列家具，倒不如说是一个家具装置的现场。

案例二：

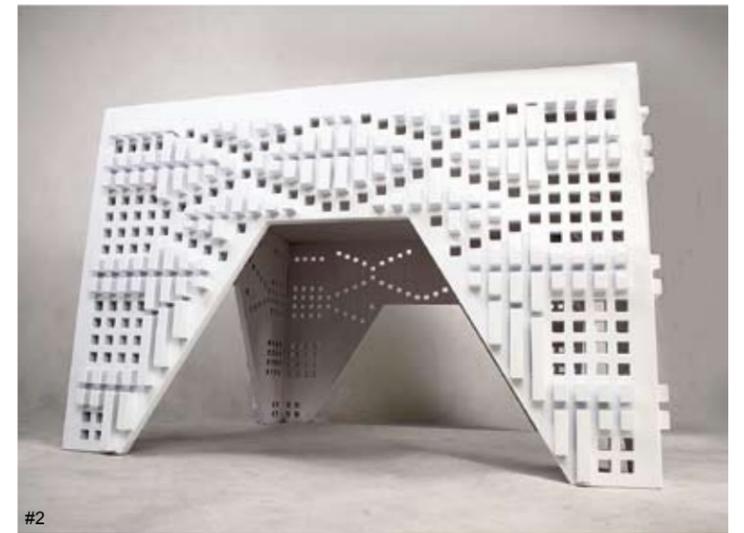
犹太裔的罗恩·艾拉德最初在伦敦念建筑，他热衷于将不同材质的材料重新组合，并很快将触角延伸到家居设计的领域。罗恩·艾拉德的家居展让你感叹他将好奇心与技术完全用到了极致。罗恩·艾拉德的家具充满了雕塑感，这他的设计中我们可以找到关于“雕塑家具”最精当的释。人们是这样形容他的作品的：“他设计的家具开创了一个新的学科，他给材料赋予了最恰当的视觉感受。”“我们被他作品中强烈的雕塑感深深吸引，他的所有作品都极具创造力又十分漂亮。看来设计家和建筑家的界限也是可以模糊忽略的。”的确，从第一眼看到他的作品，我就被深深的吸引了。这到底是雕塑还是一件户外家具呢？答案是什么已经不重要了，重要的是这件作品带给我们的超强的视觉冲击力和震撼。原来家具也可以像艺术品一样带给我们深深的震撼和引起情感上的共鸣。又或者，作者在设计这个作品的时候本来就没有把它当成普通的家具，而是作为自己情感表达的艺术品来看待的。所以才会让我们大为惊叹、驻足良久。

案例三：

“像风一般，风暴全写在外面。”这句话极好地道出了世界一级建筑师扎哈·哈迪德的建筑外观风格——她的建筑让人直接看到原野如何越过山丘，河流如何蜿蜒，霸气灵动的线条，张力十足，过目难忘。建筑师的出身，让她的家具设计能够与建筑物融为一体，表现出很强的空间感和柔美的曲线。她设计的液体冰川桌是由干净的和着色的丙烯酸组成的好似冰块般的造型。这个设计将表面的复杂和折射放入到一个有力的流线体中。平整桌面的纯净因为巧妙的细纹和涟漪从静止变为了动态，这股水流好似从水平的桌面沿着涡旋垂直向下，从而形成了桌子的桌腿。“这哪里是可以使用的桌子，分明是一个美丽的冰雕。”在看到这个作品的第一眼，大部分人一定会这么想。

艺术家具在国内的影响

艺术家邵帆一直以来从事的是油画创作。由于对传统美学兴趣浓厚，上世纪90年代中期，他开始以明代家具为载体，创造出此后大受欢迎并被视为邵帆特征的椅子系列，成为作品被英国V&A博物馆收藏的第一位中国艺术家。而他的招

牌作品的椅子系列，则被视作中国当代家具设计的代表，邵帆这个名字也成为中国当代家具设计的代名词。邵帆的作品之所以被重视，或许正因为他是用纯粹的中国哲学来创作，而不是简单地将中国元素作为视觉符号来运用。西方文化注重的是创新，而中国文化讲究的是传承。中国的古典家具有着很强的空间感，这种空间感是中国园林的延伸和浓缩，更是书画艺术的立体化。

艺术家具在教学中的应用

在家具专业的创作中，强调家具艺术化、鼓励学生从艺术或者其它的领域找寻灵感，切入到家具创作中。

案例一：城市系列家具

灵感来源于城市林立的高楼大厦，在设计语言上借助了建筑领域的元素。利用建筑的结构重新释家具的结构，利用充满个性甚至是主观的审美趣味的形式，制作完成了这一作品。同时把城市的高低凹凸不平的结构也用于家具设计制作中，突破单一的风格语言，产生独特的节奏感，整个家具充满雕塑感。

案例二：羽毛椅

灵感来源于时装设计大师亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)的一系列时装秀。把服装的形态以及材料等元素运用于家具中，取得了与众不同的效果。

这些仅仅只是个开始，但只要找到了正确的专业特色，我们会一步步的走向成功。也许有一天，苏富比的家具拍卖会上也会有四川美术学院学生的作品。